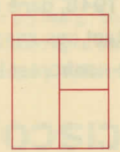
IGNITION 13

BRETT BARMBY
BORIS DUMESNIL-POULIN
FRANCISCO GONZALEZ-ROSAS
MARION LESSARD
ZINNIA NAQVI
ANNIE KATSURA ROLLINS
NAGHMEH SHARIFI

19 AVRIL – 27 MAI 2017

Francisco Gonzalez-Rosas, *Audiovisual Jungle: Latino Bodies and Exportation Fruit*, 2017.
Image tirée de la vidéo (détail). Avec l'aimable concours de l'artiste

PISTES DE RÉFLEXION

Pistes de réflexion s'adresse à tout public qui désire découvrir l'art contemporain et sa mise en exposition. Elles proposent de l'information brève et synthétique sur le concept de l'exposition, les artistes et les œuvres présentées à la Galerie. Pour la version intégrale de *Pistes de réflexion*, veuillez consulter notre site Web: http://ellengallery.concordia.ca/pistes-de-reflexion/en-cours/

IGNITION est une exposition annuelle mettant en valeur le travail d'étudiants.es terminant leur maîtrise en Studio Arts et au doctorat en *Humanities* à l'Université Concordia. Cette manifestation est une occasion pour une génération d'artistes en devenir de présenter des œuvres ambitieuses et interdisciplinaires dans le contexte professionnel d'une galerie au profil national et international. Ces étudiants.es travaillent en collaboration avec l'équipe de la Galerie afin de produire une exposition qui rassemble des œuvres qui ont une dimension critique, innovatrice et expérimentale menant à une réflexion sur les médias et les pratiques artistiques. **IGNITION** est d'intérêt pour tous les étudiants.es et leurs enseignants.es, la communauté artistique et le grand public.

Projets sélectionnés par Shauna Janssen, artiste en résidence, Département de théâtre et arts visuels, Université Concordia, et commissaire, et Michèle Thériault, directrice de la Galerie Leonard & Bina Ellen.

La treizième édition d'**IGNITION** présente le travail de sept artistes. En tant qu'ensemble, ces œuvres n'ont pas été sélectionnées en vue de répondre à une thématique englobante. L'exposition suscite plutôt un engagement avec des pratiques variées sur les plans performatif, matériel et conceptuel, invitant les visiteurs.teuses à faire leurs propres associations par des gestes expérimentaux qui créent des espaces immersifs, cartographiques, théâtraux et photographiques propices à des rencontres imprévues entre les corps et les environnements virtuels, les objets et la narration, les histoires personnelles et la fiction, la ville et la subjectivité, et plus encore.

Collectivement, les œuvres de chaque artiste se rattachent à des thèmes qui s'entrecroisent. **Francisco Gonzalez-Rosas** et **Zinnia Naqvi** interrogent les normes de genre et le colonialisme. L'installation interactive de **Boris Dumesnil-Poulin** joue avec la performativité de la réalité virtuelle. La préservation des pratiques du patrimoine culturel et les notions d'im/permanence sont au cœur des installations de **Annie Katsura Rollins** et de **Naghmeh Sharifi**, et le travail de **Marion Lessard** et **Brett Barmby** explore les systèmes d'information et la circulation du capital. Les œuvres résonnent toutes, respectivement, avec les questions et les processus contemporains de l'archivage, de la narrativité et de la documentation.

Commentaire de Shauna Janssen, commissaire invitée à participer à la sélection des projets pour **IGNITION** 13

BRETT BARMBY

Reception, 2016-2017

De gauche à droite

(1130 Sherbrooke Ouest), 2017
(1440 Sainte-Catherine Ouest), 2017
1000 Sherbrooke Ouest), 2016
(Aberdeen Square), 2017
(625 Sainte-Catherine Ouest), 2017
(1 Place Ville-Marie), 2016
(Place Desjardins), 2017
(1200 McGill College), 2017
(1250 René-Lévesque Ouest), 2016
(1004 Sherbrooke Ouest), 2016
Impressions 3D en plastique

Summer Abroad, 2016
76 impressions numériques à jet d'encre sur papier

Avec l'aimable concours de l'artiste

Summer Abroad est une série de soixante-seize dessins, chacun représentant une journée du travail en tant que messager à Montréal. Contrairement aux parcours sans but d'une dérive, mes trajets d'un bout à l'autre de la ville s'inscrivent directement dans un échange d'information et de capital entre grandes entreprises. La série de maquettes intitulée *Reception* constitue des représentations en miniature de bureaux de sécurité que l'on retrouve dans les grandes tours à bureaux, leur échelle réduite soulignant leur design inquiétant et presque totalitaire.

EXPLOREZ

– Comment le fait de cartographier des parcours de livraison schématise la circulation des marchandises et de l'information ;
– La typologie de l'aire de réception : comment l'échelle des modèles rend possible l'étude du pouvoir, de la fortification et de la surveillance en jeu dans l'architecture d'entreprise.

BORIS DUMESNIL-POULIN

No Man is an Island, 2017
Dispositif de téléportation et fiction-performance à épisodes
Projection vidéo, son, caméra, logiciel, écran vert, costumes et accessoires

L'installation est activée par l'artiste du 19 avril au 12 mai, du mercredi au vendredi, à partir de 13 h

Avec l'aimable concours de l'artiste

Avec *No Man Is an Island*, île virtuelle dans un dispositif cinématographique, je déploie un sens étrange et synthétique de l'engagement au moyen du récit et des jeux de rôles. L'aspect ouvert de l'œuvre est une invitation à la participation. Au fur et à mesure que la pièce évolue, les spectateurs et moi devenons incarnés dans la politique de la performance d'une fiction absurde et d'évasion, plongeant vers un point de fuite qui permet notre retrait par rapport à tout le reste.

EXPLOREZ

– Le rôle de l'artiste en tant que créateur et explorateur à l'intérieur de son propre récit et de son environnement virtuel ;
– Comment, en visitant la galerie, vous êtes invités à projeter vos propres fantaisies et à contribuer à la planification d'une évasion vers un monde utopique.

FRANCISCO GONZALEZ-ROSAS

Audiovisual Jungle: Latino Bodies & Exportation Fruit, 2017
Installation vidéo multi canaux, couleur, son, en boucle
Projection vidéo : 8 min 08 s
Écrans ACL : 5 min 23 s ; 5 min 40 s ; 9 min 02 s ; 8 min 27 s ; 4 min 56 s ; 7 min 34 s ; 5 min 16 s ; 3 min 33 s

Avec l'aimable concours de l'artiste

Audiovisual Jungle est un environnement immersif qui allie des séances d'égoportrait de latinos avec des publicités pour des exportations de fruits chiliens, des sons d'appareils de télécommunication, des échantillons de musique électronique et des captures d'écran de Google Earth. Par ce stimulus audiovisuel, je vise à exposer la tension entre la présence globalisée de fruits, d'une part, et les corps latinos, d'autre part, ces derniers étant l'objet à la fois d'une « exotisation » pour la consommation blanche sur les applications de rencontre et d'une exclusion sociale et politique dans le contexte nord-américain.

EXPLOREZ

– Le double standard projeté sur les corps latino-américains : visibles quand ils sont objectivés comme étant sexuellement disponibles, et invisibles quand ils sont utilisés comme main-d'œuvre à bon marché nécessaire, par ailleurs, au fonctionnement de l'économie néolibérale ;
– Comment la technologie mobile est employée comme un cadre à l'intérieur duquel les stéréotypes de race, de genre et de sexualité sont juxtaposés avec ceux de la circulation globale de produits agricoles.

MARION LESSARD

Cartographie de l'essence odonymique de Parc-Extension, 2016
Rue Jarry, 2016
Rue Hutchison, 2016
Rue Saint-Roch, 2016
Rue de Liège, 2016
Crayon sur papier d'archive, textes sur papier et lettrage en vinyle

Avec l'aimable concours de l'artiste

Avec cette série de dessins et de textes, Marion Lessard réinvente l'histoire et l'imaginaire odonymiques du quartier de Parc-Extension, sous la forme d'une cartographie heuristique dont les éléments et la structure apparaissent tout à la fois illogiques et inexplicablement sensés. L'irruption de fiction et d'impropriétés dans les modèles scientifiquement connotés de la carte et du diagramme rend manifeste l'épaisseur humaine, subjective et poétique de l'expérience d'un territoire, tout en attirant l'attention sur la nécessité du rôle actif du lecteur-spectateur dans la discrimination d'informations véhiculées par des formes revêtant toutes les apparences de l'objectivité.

EXPLOREZ

– Comment les associations entre des noms propres engendrent des dérapages poétiques et sémantiques qui révèlent des éléments cachés et des espaces possibles dans l'espace cartographié de la ville ;
– Le décodage du langage référentiel de l'artiste par le biais de textes bilingues mais non équivalents.

ZINNIA NAQVI

Dear Nani, 2017
Épreuves numériques à jet d'encre, épreuves gélatino-argentiques, épreuves numériques sur vinyle adhésif, lettrage en vinyle, étagère en bois et livre

De gauche à droite

Nani in Garden, 2017
Épreuve numérique à jet d'encre

Nani with Wall (1), 1948
Épreuve gélatino-argentique

Nani with Wall (2), 1948
Épreuve gélatino-argentique

Nani in White Shirwani (1), 2017
Épreuve numérique à jet d'encre

Nani in White Shirwani (2), 2017
Épreuve numérique à jet d'encre

Legs (self-portrait as mystery child), 2017
Épreuve numérique sur vinyle adhésif

Nani with Jinnah Hat, 2017
Épreuve numérique à jet d'encre

Nani in Safari Hat, 2017
Épreuve numérique à jet d'encre

Children's Dictionary, Volume 1.
The Standard Literature Co. Ltd., Edited by Harold Wheeler.
Vers 1930

Self-portrait as Nani, 2017
Épreuve numérique sur vinyle adhésif

Nani with Mustache, 2017
Épreuve numérique à jet d'encre

Nani Portrait, 1952
Épreuve gélatino-argentique

Nana Portrait, 1952
Épreuve gélatino-argentique

Avec l'aimable concours de l'artiste

Dear Nani est un projet qui utilise des photos de famille trouvées démontrant un jeu de genre entre un mari et une femme en 1948, dans un Pakistan nouvellement fondé. En présentant ces images et le récit qui les accompagne, je souhaite confronter les lectures façonnées par un regard féministe et colonialiste occidental. Si ces photos occupent un moment spécifique de l'histoire, de la culture et de la société dans lesquelles elles ont été créées, elles témoignent aussi d'un écart entre différentes générations d'une même famille.

EXPLOREZ

– Le rôle de la fiction : comment, en étudiant des photographies de famille qui ne peuvent pas répondre à toutes les questions qu'elle se pose, Naqvi scénarise une conversation entre elle et sa grand-mère ;
– L'acte de réinterprétation : comment, en se photographiant, l'artiste enquête sur sa propre position en tant que sujet, se situant à l'intérieur, et examinant les mêmes méthodes postcoloniales et féministes qu'elle mobilise quand elle regarde des photos de sa grand-mère.

ANNIE KATSURA ROLLINS

Immaterial Remains, 2017

Shadow Ghost Box 1, 2017
Bois, tissu et cuir
Vidéo : 22 s

Pouvons-nous archiver une ombre ?

Shadow Ghost Box 2, 2017
Bois, verre, papier et aquarelle

La conservation est-elle la disparition ou la perpétuité ?

Shadow Ghost Box 3, 2017
Bois, verre, papier et aquarelle

Les ombres sont-elles des traces ou les traces sont-elles des ombres ?

Shadow Ghost Box 4, 2017
Bois, verre, papier et aquarelle

Le fantôme d'une ombre est-il tout ce qui peut rester ?

Avec l'aimable concours de l'artiste

Alors que la pratique du théâtre d'ombres chinoises s'étiole, les marionnettes périssent par milliers : négligées jusqu'au délabrement, pendues, incomprises ou maintenues dans un silence permanent au nom de la « préservation ». Ces ombres de corps statiques seront bientôt les dernières traces qui survivent de ces prestations vivantes. Dans *Immaterial Remains*, je tente de capturer un aperçu de cet avenir fantomatique du théâtre d'ombres chinoises.

EXPLOREZ

– Qu'est-ce qui est révélé et qu'est-ce qui est dissimulé lorsque les boîtes sont éclairées frontalement ou par derrière ? Quand les marionnettes sont-elles perçues comme des artefacts exposés ? Quand leur capacité d'« animisme » est-elle activée ?
– La galerie est un site de préservation. Que signifie la mise en exposition de la tradition ? Celle-ci se trouve-t-elle alors figée dans l'histoire ou l'espace de la galerie ouvre-t-elle de nouvelles possibilités pour cette forme d'art « mourante » ?

NAGHMEH SHARIFI

Peuple dilué, 2016-2017
10 encres et aquarelles sur papier

Avec l'aimable concours de l'artiste

Avec *Peuple dilué*, j'explore les identités éphémères, celles qui sont fluides et qui proviennent de l'impermanence. Inspiré à l'origine par les populations roms de la région Choutka en Macédoine, j'examine la notion de peuple en regard de celle de nation. Allant au-delà de la spécificité régionale, je considère le corps comme une forme universelle en suspension dans un contexte dénué de profondeur et de dimension.

EXPLOREZ

– Les différentes interprétations de la dilution : la dilution comme propriété de l'encre, comme façon de décrire le mélange et la transformation des propriétés, comme déclaration dénigrante, ou comme affaiblissement de la pureté ;
– Les façons de représenter les communautés et individus en mutation.

Galerie Leonard & Bina Ellen
Université Concordia
1400 boul. de Maisonneuve Ouest, LB 165
Montréal (Québec) H3G 1M8
Métro Guy-Concordia
T 514.848.2424 #4750

ellengallery.concordia.ca

Canada Council
for the Arts

Produit avec l'appui du Frederick and Mary Kay Lowy Art Education Fund